

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ

«Гимназия №100 г.Челябинска

Н.А. Зайцева

Приказ № 01-02/80-19 от 01.09.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

художественной направленности

«МЕТАМОРФОЗЫ»

(театральная мастерская)

срок реализации программы: 3 года

возрастная категория учащихся: 15-18 лет

Составитель:

Дрейлинг Михаил Юрьевич,

педагог дополнительного образования

Рецензент:

Чистякова С.В.,

к.п.н., доцент кафедры Управления ЮУрГУ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Метаморфозы»

Ф.И.О. педагога	Королева Елена Александровна
Тип программы	Модифицированная
Образовательная область	Театр
Направленность деятельности	Художественная
Способ освоения содержания образования	Репродуктивный, творческий
Уровень освоения содержания образования	Общеразвивающий
Уровень реализации программы	Основное общее образование
Форма реализации программы	Групповая, индивидуально-групповая
Продолжительность реализации программы	3 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	2
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.....	14
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	16
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	20
Эмоционально-позитивный настрой	20
Дыхательная гимнастика	21
Ритмические упражнения.....	22
Психофизические тренинги	22
Сценическая речь.....	23
Этюдный метод	24
Импровизации.....	25
Сценическое движение и освоение пространства сцены	25
Погружение в материал	27
Постановка и показ спектакля.....	28
Проектная деятельность	29
Посещение социокультурных учреждений города.....	30
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	31
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	34
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	35

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время система российского образования ориентирована на формирование нового образовательного пространства, которое позволяет обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего поколения, самоопределение личности учащегося и создание условий для ее самореализации, что поддерживается законом «Об образовании» РФ и концепцией модернизации российского образования.

Новые ФГОС также направлены на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. Кроме того, в основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности и диалога культур.

Таким образом, основной задачей современной образовательной среды является формирование у учащегося базовых качеств, таких как инициатива, творчество, саморегуляция и самоактуализация личности.

В этом контексте процесс совершенствования современной образовательной системы связан с ростом ориентации на раскрытие и развитие индивидуальных ресурсов каждого ребенка. В результате чего становится значимым возможность положительного влияния на развитие учащихся организации художественно-творческой деятельности в образовательном процессе, то есть дополнительного образования.

Актуальность и важность художественно-эстетического направления в системе дополнительного образования также отражена в программе развития МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска», в образовательной программе и в модели организации образовательного процесса гимназии (Приложение1).

Свобода выбора творческих объединений, освоение новых ролей, опыта, неформальное общение, отсутствие жесткой регламентации, возможность адаптировать потребности отдельно взятой личности к социальным потребностям общества делают дополнительное образование привлекательным для любого учащегося нашей гимназии. В любом объединении дополнительного образования

процессе художественно-творческой деятельности существуют неисчерпаемые возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка. Ведь продукт детского творчества может быть нов и оригинален не в области культуры и искусства, а только для учащегося, который его впервые создал.

Актуальность программы.

Социокультурные процессы современного общества свидетельствуют о необходимости школьным театральным объединениям сосредоточить свое внимание на раскрытии и активации творческого потенциала учащегося, содействовать в формировании его личностной культуры, духовности, позитивной самореализации, социальной успешности и, в будущем, нравственно-духовной, высокопрофессиональной деятельности в приоритетной сфере жизнедеятельности общества.

Поэтому образовательная программа театральной мастерской имеет не только художественно-эстетическую, но и социально-педагогическую направленность. Ведь театральное искусство наиболее широко охватывает все виды художественно-творческой деятельности, а обучение театральному искусству, как искусству синтетическому, является одним из средств воспитания учащихся через слово, движения, голос, отношение к окружающему миру, что в результате характеризует действительно культурного человека. Человека с разносторонними способностями, верно понимающим круг жизненных явлений, человеческих взаимоотношений, конфликтов, поступков и характеров. Человека, который обладает такими качествами, как сопереживание, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим.

Именно средствами театрального искусства возможно формирование социально-активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию.

Программа театрально мастерской направлена на комплексное развитие личности учащегося, реализацию его интересов и потребностей, и, как следствие, его успешной социализации в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией.

Поэтому данная программа является актуальной, как в рамках модернизации современного российского образования, так и в связи с потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека.

Новизна программы.

Данная программа интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики, в ней изменены концептуальные подходы и методологические установки к образовательному процессу:

– Смещены акценты с освоения знаний по дисциплине на социализацию и профессионализацию личности посредством использования инновационных технологий и эффективных методических разработок известных теоретиков отечественной и зарубежной педагогики:

- Адаптивная технология системы обучения А.С.Границкой.
- Педагогика сотрудничества В.А.Караковского.
- Диалог культур М.Бахтина – В.Библера.
- Методика создания коллектива А.С.Макаренко.
- Методика коллективно-творческой деятельности И.П. Иванова.
- Метод проектов Джона Дьюи и Е.С.Полат.

– Изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса с учетом интеграции общего и дополнительного образования через осуществление метапредметных связей с различными предметами: мировая художественная культура, изобразительное искусство, музыка, вокал, литература, прикладное искусство, история, обществознание, технология, информатика и многие другие.

– Усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения комплекса интегрированных дисциплин: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, грим, звуко, аудио и видеорежиссура.

– Используется системно-деятельностный подход к воспитанию и развитию учащегося средствами театра, где любой учащийся может выступить в роли художника, исполнителя, режиссера, костюмера, гримера, бутафора, а также может принять в подборке и создании видео и аудио сопровождения.

– Осуществляется тесное сотрудничество с педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями, учителями-предметниками, педагогами-

организаторами, руководителями и участниками других объединений дополнительного образования.

– Используются специальные методики, модифицированные с учетом возрастных, психофизических и психологических особенностей учащихся, а также направлений деятельности гимназии:

- Гиппиус С.В. «Гимнастика чувств: тренинг творческой психотехники».
- Дель В.А. «Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем», «Этюд в методологии действенного анализа».
- Захава Б.Е. «Мастерство актера и режиссера».
- Калужских Е.В. «Три круга предлагаемых обстоятельств в методологии действенного анализа», «Проблема характера и характерности в методологии действенного анализа».
- Кнебель М.О. «О действенном анализе пьесы и роли».
- Савкова З.В. «Сценическая речь».
- Стрельникова А.Н. «Дыхательная гимнастика».
- Станиславский К.С. «Работа актера над собой».
- Товстоногов Г.А. «О профессии режиссера, зеркало сцены».
- Чехов М.А. «Искусство актера».

– Осуществляется «погружение» коллектива театральной мастерской в биографию, творчество и историческую эпоху автора произведения, по которому будет осуществляться постановка спектакля. Затем изученный материал систематизируется, после чего осуществляется общегимназическое «погружение» в тему, организаторами которого выступают руководитель и участники театрального коллектива:

- Разрабатывают план мероприятий совместно с администрацией и руководителями кафедр и методических объединений.
- Освещают тему в средствах массовой информации гимназии, на информационной стене, информационной панели и в классных уголках.
- Отбирают материал для уроков по различным дисциплинам в соответствии с запросом учителей-предметников.
- Отбирают материал для классных часов в соответствии с запросом классных руководителей.

- Проводят тематические классные часы и уроки-путешествия для учащихся начального звена.
- Разрабатывают викторину для учащихся и родителей, размещаемую на сайте гимназии.
- Отбирают материал для конкурса художественного слова.
- Совместно с Советом старшеклассников разрабатывают вопросы для городской интеллектуальной игры «Литературный олимп», организатором которой является гимназия №100, а затем помогают в проведении общегимназического отборочного тура игры.
- В конце года совместно с объединением журналистики выпускают газету гимназии и сборник по теме «погружения».

В основу реализации данной программы положены следующие педагогические принципы:

– *Принцип гуманизации:* добровольность включения учащегося в ту или иную деятельность, наличие доступной, понятной, осознанной цели; доверия учащемуся в выборе средств и способов достижения поставленной цели, веры в возможности каждого учащегося и его собственной веры в возможность достижения поставленных задач.

– *Принцип социальной адекватности:* включение учащихся в ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления негативного эмоционального воздействия окружающей среды, для выработки определенных способов этого преодоления, адекватных индивидуальным особенностям человека.

– *Принцип системности:* преемственность знаний, комплексность в их усвоении.

– *Принцип дифференциации:* выявление и развитие у учащихся склонностей и способностей по различным направлениям; организация их совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи, что предполагает развитие инициативы и самостоятельности учащихся, делегирование им полномочий и ответственности.

– *Принцип эвристической среды:* доминирование творческого начала при организации деятельности; создание условий для выбора учащимися форм участия в

различной деятельности, для поддержки инициатив, направленных на достижение значимых целей и самореализацию индивидуальности.

– *Принцип проблематизации:* организация содержания и процесса воспитания, позволяющая замечать противоречия, ставить проблемы, искать альтернативные способы решения в познавательных и нравственных сферах.

– *Принцип персонификации:* включение в воспитательный процесс ситуаций, основанных на личном опыте учащихся.

– *Принцип деятельности:* самовыражение личности учащихся через практическую деятельность.

– *Принцип гражданственности:* формирование нравственных качеств учащихся, социальной активности, толерантности и гражданственности, становление активной жизненной позиции, сохранение духовных и культурных ценностей.

– *Принцип увлекательности:* учет возрастные и индивидуальные особенности учащихся.

– *Принцип междисциплинарной интеграции:* использование знаний учащихся по различным дисциплинам (литература, музыка, прикладное искусство, технология, вокал, сценическое движение, информатика и многие другие);

– *Принцип креативности:* максимальная ориентация на творчество учащегося, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.

Цель программы: развитие социальной и коммуникативной компетентности, личностных качеств, творческих способностей и лидерского потенциала личности учащегося через включение в коллективно-творческую и ценностно-ориентированную деятельность средствами театрального искусства.

Обучающие задачи:

– Знакомство с театральной терминологией, с видами театрального искусства, устройством зрительного зала и сцены.

– Знакомство учащихся с основами систем театрального искусства (искусство перевоплощения и представления).

– Знакомство с тремя кругами предлагаемых обстоятельств.

– Знакомство с основами актерского мастерства и театрального искусства.

- Развитие умений анализировать явления действительности, художественных произведений с позиций нравственно-этических норм, через активное личностное восприятие.
- Развитие умений действовать словом, вызывать отклик зрителя, используя действие сценического текста и подтекста.
- Развитие воображения, речи, чувства видения пространства сцены, умение «читать» характеры персонажей пьесы (в соответствии с их возрастными особенностями).
- Выработка практических навыков существования в сценическом пространстве.
- Выработка навыков сценического действия в малых формах.
- Развитие умений осуществлять действенный анализ роли и пьесы.

Развивающие задачи:

- Повышение социально-психологической компетентности учащихся.
- Развитие личности, самоутверждения, сохранения неповторимости и раскрытия потенциальных способностей учащихся, освоения духовных и культурных ценностей.
- Развитие умений согласовывать свои действия с другими члена коллектива, воспитание доброжелательности и контактности в отношениях со сверстниками.
- Развитие навыков самоуправления в коллективе, проявление инициативы.
- Развитие художественно-эстетический вкуса учащихся.
- Развитие интереса к истории различных видов искусств, театра, истории мировой культуры.
- Развитие творческой активности детей.
- Развитие стремления учащихся к творчеству в различных областях познания, потребности учащихся выражать свое отношение к миру средствами искусства и творческой деятельности.

Воспитательные задачи:

- Формирование нравственных качеств учащихся, творческой социальной активности, толерантности, становление активной гражданской позиции.

- Формирование основ культуры поведения, построения межличностных и деловых отношений, умений и навыков эффективного общения, цивилизованного разрешения конфликтов, публичных выступлений, группового взаимодействия, организаторской деятельности.
- Формирование корпоративной культуры, культуры общения и речи.
- Воспитание эстетики и культуры поведения в театре.
- Формирование морально-этических норм поведения.
- Формирование творческой личности учащегося, обладающей внутренней свободой и нравственной ответственностью.
- Реализация индивидуальных интересов, запросов и потребностей учащихся и их родителей.
- Привлечение родителей к совместному досугу.

Возраст участников программы.

Программа рассчитана на учащихся 15-18 лет. Педагогическая целесообразность данного курса для учащихся обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью.

Режим занятий.

Программа рассчитана на три года. Объем программы составляет 576 часов: первый год – 144 часа, второй год – 216 часов, третий год – 216 часов.

Образовательный процесс, строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями учащихся, что предполагает возможную корректировку времени и режима занятий. Первоначально установлен следующий режим занятий:

- Первый год: 2 раза в неделю по 2 часа.
- Второй год: 3 раза в неделю по 2 часа.
- Третий год: 3 раза в неделю по 2 часа.

Этапы реализации программы.

Работа по образовательной программе театральной мастерской состоит из трех этапов:

- *Первый этап* – подготовительный (первый год обучения): активизация познавательных интересов, расширение горизонтов познания, знакомство с

многообразием различных видов театрального искусства, приобщение к театральной культуре в системе искусств, оказание помощи в овладении навыками межличностного общения и совместной деятельности в группе, выявление индивидуальных особенностей и творческих возможностей учащихся.

– *Второй этап* – основной (второй год обучения): оказание содействия в процессе самопознания и саморазвития, формирование внутренней мотивации учащихся к развитию собственного творческого потенциала, ориентирование учащихся на профессиональное самоопределение.

– *Третий этап* – заключительный (третий год обучения): совершенствование на уровне творчества в процессе самореализации личности учащихся, формирование социально-адаптированной, творчески активной личности, ориентированную на жизненное и профессиональное самоопределение.

Формы занятий.

Занятия могут быть как групповые, так и индивидуальные. На занятиях могут использоваться следующие формы работы:

- Теоретические занятия: беседы, тематические чтения, дебаты.
- Практические занятия:
 - психофизические и специальные тренинги;
 - речевая гимнастика;
 - ритмические упражнения;
 - импровизации;
 - этюдный метод;
 - театральные и музыкальные игры;
 - мозговой штурм;
 - наблюдения;
 - интеллектуальные игры и викторины;
 - разучивание роли.
- Репетиции: построение мизансцен, работа над характером и характерностью персонажей.
- Показ спектакля.
- Работа над проектом.

- Выездные занятия: посещение выставок, музеев, концертов, спектаклей, праздников, конкурсов, фестивалей.

Виды деятельности.

Вид деятельности	Теория	Практика
Беседы о театре	– Теоретические сведения о театральном искусстве и его особенностях. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл); театр кукол. – Из истории русского театра. Народные обряды, игры, празднества, площадной театр, кукольный скомороший театр. – Знакомство с современным театром. Его художественные возможности. Особенности выразительного языка. – Пьеса, как основа спектакля. Составление сценария на основе небольшого произведения.	– Экскурсия в театр. – Просмотр спектакля. – Просмотр кукольного театра. – Разбор произведений. – Погружение в материал. – Отбор и систематизация материала. – Составление сценариев.
Работа на сцене	Значение поведения в актерском искусстве. Сценическое внимание. Виды внимания. Органы внимания. Объекты внимания. Управление вниманием. Бессловесные элементы действия. Актерское взаимодействие.	– Простейшие упражнения и игры, на сосредоточение и организацию активного, заинтересованного отношения к объектам внимания. – Практическое знакомство с элементами общения и взаимодействия.
Работа над голосом	Рождение звука. Дыхание и голос. Дыхание и звук. Дикция. Артикуляционная гимнастика и ее значение. Орфоэпия. Работа со словарем.	– Упражнения артикуляционной гимнастики. – Комплекс упражнений по дикции. – Упражнения с текстами скороговорок, чистоговорок. – Работа со словарем. – Проверка ударения.
Художественное чтение	– Логика речи. Анализ лирических, драматических, эпических произведений. – Работа над выразительностью чтения. Чтение по ролям.	– Анализ произведения. – Логика речи. Логическое ударение. Логическая пауза. – Прослушивание записей выступлений профессиональных артистов. – Принципы построения концерта.
Работа над спектаклем	– Тематический анализ. Событийный ряд и действенный анализ. Предлагаемые обстоятельства. Линии действия персонажей. Хронометраж. Окончательная расстановка смысловых акцентов в развитии действия пьесы и закрепление последовательной линии поведения персонажей.	– Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью увлечь детей, помочь им уловить основной смысл и художественное своеобразие произведения. – Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы

Вид деятельности	Теория	Практика
		с целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути столкновения героев. Распределение ролей. Чтение пьесы по ролям. – Чтение пьесы (по событиям); – Этюды – импровизации на событие пьесы (у каждого персонажа свои линии действия). – Воспроизведение на сценической площадке. Анализ выступления. – Работа над словом. – Репетиция с деталями декораций. – Проигрывание пьесы целиком, с включением готового оформления, музыки и т.п. – Выявление недочетов и усиленное их устранение путем повторных репетиций всей пьесы. – Установление порядка перестановки деталей декорации, выделение ответственных за перестановку.
Показ спектакля зрителям: учащимся, родителям, учителям. Обсуждение итогов работы.	Эмоциональный настрой.	Демонстрация спектакля.

Предполагаемый результат реализации программы.

Результатом реализации программа является творческая личность учащегося, обладающая знаниями в области театрального искусства, владеющая навыками актерского мастерства, способная анализировать действительность и выражать себя по средствам художественного творчества.

Также согласно ФГОС данная образовательная программа включает в себя результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся:

- формирование ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения, расширение кругозора, развитие общей культуры, ознакомление с общечеловеческими, духовными и нравственно-этическими ценностями;

- формирование у учащихся ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и творческой деятельности;
- развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации;
- формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, этической и художественной культуры средствами театрального искусства.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Разделы программы	Количество часов					
		1 год обучения		2 год обучения		3 год обучения	
		Теория	Практика	Теория	Практика	Теория	Практика
1	Введение в театр.	5	5	9	10	2	15
1.1	Азбука театра.	1	0	2	2	0	3
1.2	Театральные профессии.	1	2	2	2	0	3
1.3	Театры мира, России, Челябинска.	1	1	2	2	0	3
1.4	Профессия – актер.	1	2	2	3	1	4
1.5	Что такое современный театр?	1	0	1	1	1	2
2	Эстетика и творчество.	6	8	6	8	2	11
2.1	Виды творческой деятельности.	2	3	2	3	0	4
2.2	Этика актера.	2	2	2	2	1	3
2.3	Театральный ритуал.	1	1	1	1	0	2
2.4	Восприятие окружающего мира.	1	2	1	2	1	2
3	Фольклор.	3	5	3	6	1	9
3.1	История русского театра.	1	1	1	2	1	3
3.2	Народные праздники.	1	2	1	2	0	3
3.3	Народные забавы и обряды.	1	2	1	2	0	3
4	Пластичность.	7	8	8	9	3	12
4.1	Мимика, жесты.	2	2	2	3	0	3
4.2	Таинственное превращение.	2	2	2	2	1	3
4.3	Пантомима и пластический театр.	2	2	2	2	1	3
4.4	Театральная хореография.	1	2	2	2	1	3
5	Речевая гимнастика.	4	8	4	8	2	12
5.1	Артикуляционный аппарат.	1	2	1	2	0	4
5.2	Дикция.	1	2	1	2	0	3
5.3	Голос. Сила, полетность, управление.	1	2	1	2	1	2
5.4	Речевой хор.	1	2	1	2	1	3
6	Развитие речи.	6	6	5	10	5	10
6.1	Основы сценической речи.	1	1	2	2	0	4
6.2	Техника речи, культура речи.	2	2	2	2	1	3
6.3	Монолог.	1	1	2	2	0	4
6.4	Диалог.	1	1	2	2	0	4
6.5	Я – ритор.	1	1	2	2	1	3
7	Действенный анализ.	13	7	12	11	7	20
7.1	Тема пьесы. Тема, как проблема, как основной конфликт в драматургии пьесы	3	1	3	2	2	5
7.2	Разбор событийного ряда спектакля.	5	2	3	3	2	5
7.3	Идейно-тематический анализ.	4	1	3	3	2	5
7.4	Определение сверхзадачи, задач и подзадач.	1	3	3	3	1	5
8	Этюдный метод.	3	7	6	8	2	10
8.1	Работа над отрывками (событиями пьесы) индивидуальная и групповая.	2	3	3	4	1	5
8.2	Инсценирование отрывков (событий пьесы).	1	4	3	4	1	5

№	Разделы программы	Количество часов					
		1 год обучения		2 год обучения		3 год обучения	
		Теория	Практика	Теория	Практика	Теория	Практика
9	Постановка спектакля.	7	15	13	18	6	28
9.1	Работа над характером и характерностью персонажей спектакля.	2	3	3	3	1	5
9.2	Построение мизансцен.	1	2	2	3	1	5
9.3	Виды репетиций. (индивидуальные, групповые, общий прогон)	1	2	2	3	1	5
9.4	Костюмерный и гримерный цех.	1	3	2	3	1	4
9.5	Музыкальное оформление.	1	3	2	3	1	5
9.6	Афиша, реквизит, бутафория.	1	2	2	3	1	4
10	Показ. Рефлексия.	3	10	4	10	0	16
10.1	Индивидуальные занятия.	1	5	2	5	0	8
10.2	Групповые занятия.	2	5	2	5	0	8
11	Проектная деятельность.	0	0	20	15	5	25
12	Посещение социокультурных учреждений города.	0	8	0	8	0	8
	Итого	57	87	95	121	32	184
		144		216		216	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Введение в театр. Раздел «Театр» – призван познакомить учащихся с театром как видом искусства; дать понятие, что дает театральное искусство в формировании личности. Ознакомление с историей театра, его развитие и формирование. Он включает в себя беседы, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио прослушивание, представление своих работ по темам бесед. Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр – искусство коллективное, спектакль – результат творческого труда многих людей различных профессий. Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.

Формы: беседы, видео показы, игровой тренинг, экскурсии.

2. Эстетика и творчество. Тема, подразумевает беседы об эстетике, о сущности общечеловеческих ценностей, их рождении, бытии, восприятии и оценке, о наиболее общих принципах эстетического освоения мира в процессе любой деятельности человека, и прежде всего в художественном творчестве, о природе эстетического и его многообразии в действительности и в искусстве, о творении, законах бытия, восприятия, функционирования и развития художественной культуры. Отличительные особенности эстетики театра от других видов искусства. Этика театра К.С. Станиславского.

Формы: лекции преподавателя, беседы, видео показы.

3. Фольклор. Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Троица расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками.

Формы: импровизация игр, изучение особенностей фольклора разных народов, этюдные пробы фольклорных форм.

4. Пластичность. «Пластичность» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.

Формы: театрализованные упражнения перед зеркалом, конкурс «Пластические загадки». Пластические тренинги, Основы сценического движения.

5. Речевая гимнастика. Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В отличие от бытовой речи речь учителя, лектора, актера должна отличаться дикционной частотой, четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением орфоэпических норм, правил литературного произношения и ударения. «Голос – одежда нашей речи». В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие – ворчащие, т.е. бытовая классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, характер окраски. Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно актер, исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать.

Формы: этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом.

6. Развитие речи. В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Дети учатся создавать различные по характеру образы. У них формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве.

Формы: групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения.

7. Действенный анализ. Знакомство детей с основными понятиями действенного анализа пьесы и роли. С тремя кругами предлагаемых обстоятельств. Разбор событийного ряда пьесы и роли. Определение задачи и сверхзадачи. Во время работы над разбором пьесы коллектив исполнителей под руководством педагога, подвергает тщательному анализу все внутренние мотивы, подтекст, взаимоотношения, характеры, сквозное действие, сверхзадачу произведения и т.д. Все это дает возможность глубоко вникать в драматическое произведение,

определять его идейные и художественные задачи. Застольный период, прежде всего, заставит актера проникать во внутренний мир героя пьесы, что и является основным при создании спектакля.

Формы: лекции преподавателя, беседы, лаборатории.

8. Этюдный метод. Дети учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать у ребят интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. При самостоятельной работе с отрывками из произведения, у детей развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа в отрывке формируется чувство вкуса.

Формы: беседы, самостоятельные этюды, обсуждение.

9. Постановка спектакля. Постановка спектакля, работа с отрывками и постановка спектаклей. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения спектакля, создание эскизов костюмов и декораций. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы (по событиям); разбор текста по линии сквозного действия и последовательности этих действий для каждого персонажа в данном эпизоде. Воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков. Индивидуальная подготовка главных исполнителей, отработка мизансцен постановки. Примерка костюмов и «обживание» образа роли. Репетиции с музыкой, светом, техническими средствами. Подготовка афиш, программ, билетов, подготовка и проверка оформления, выделение ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за свет, музыкальное сопровождение, за работу с занавесом.

10. Показ. Рефлексия. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. Повторные показы спектакля. Обсуждение показанных спектаклей внутри коллектива. Оценка руководителем работы каждого участника. Участие самих детей в оценке работы друг друга. Обсуждение спектакля со зрителями, сверстниками. Внесение необходимых изменений, репетиции перед новым показом.

11. Проектная деятельность. Разработка плана мероприятий. Освещение темы в средствах массовой информации гимназии. Отбор материала для уроков по различным дисциплинам в соответствии с запросом учителей-предметников. Отбор материала для классных часов в соответствии с запросом классных руководителей. Проведение классных часов и уроков-путешествий для учащихся начального звена. Разработка викторины для учащихся и родителей. Размещение материалов на сайте гимназии. Отбор материала для конкурса художественного слова. Разработка вопросов для городской интеллектуальной игры «Литературный олимп». Помощь в проведении общегимназического отборочного тура игры. Выпуск газеты по теме проекта.

12. Посещение социокультурных учреждений города. Посещение музеев, спектаклей, филармонии, концертов.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Рабочий процесс театральной мастерской состоит из различных видов деятельности: дыхательная гимнастика, ритмические упражнения, психофизические тренинги, сценическая речь, этюдный метод, импровизации, погружение в материал, разучивание текста, сценическое движение, освоение пространства сцены, постановка и показ спектакля, посещение социокультурных учреждений города.

При этом важно, чтобы занятия содержали «эстетическое» зерно, не были бы «механистичными». В целях экономии времени целесообразно так отбирать и формировать учебно-тренировочный материал, чтобы решать не одну задачу, хотя на главном стоит делать акцент.

Ниже приведены методики, которые я использую в своих занятиях. Примеры упражнений, используемых на занятиях приведены в Приложении 2.

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ

(в занятиях используются элементы методики В.И. Петрушина)

Область искусства традиционно считается одной из тех, где полет фантазии, воображения, творческой мысли проявляется особенно ярко, наглядно и конкретно.

Для того чтобы стать хорошим актером, мало иметь только хорошие исходные природные данные. Не меньшее значение, а может быть, и даже большее здесь приобретает наличие особых свойств характера, которые ведут учащегося к успеху на жизненном пути.

Данная методика позволяет в процессе занятий педагогу найти правильный стиль взаимоотношений с учениками, а поскольку многие виды творческой деятельности являются коллективными, то знание психологических принципов организации коллективной деятельности представляются совершенно необходимыми.

Для успешной деятельности коллектива большое значение имеет его сплоченность, понимаемая как ценностно-ориентационное единство, в котором отражается степень совпадения мнений членов группы по отношению к наиболее значимым для них объектам. Сближение оценок в нравственной сфере

сопровождается ростом эмоциональной привязанности члена коллектива к его делам, ростом внутригрупповых коммуникаций.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

(в занятиях используются элементы методики А.Н. Стрельниковой)

Первооснову данной методики составляет вдох. Именно данный элемент следует тренировать в первую очередь. При выполнении упражнений рекомендуется резко и энергично вдыхать. При этом вдох должен быть коротким, но достаточно сильным. Вдыхать следует, втягивая воздух через нос шумно и активно.

Другой составляющей комплекса дыхательных упражнений считается выдох. Его следует воспринимать как противоположность вдоха. А потому выдыхать нужно медленно и плавно, выводя воздух через рот. Если вдох требует усилий и определенных энергетических затрат, то выдох характеризуется произвольностью. При этом нет необходимости выталкивать из себя воздух, он должен выходить свободно и беспрепятственно. Нередко стремление сделать выдох активным и энергичным приводит к сбою ритма дыхания.

Все упражнения, направленные на отработку техники правильного дыхания, нужно выполнять, производя счет или под музыкальное сопровождение. Это поможет не сбиться с ритма и к тому же последовательно и правильно сделать все требующиеся элементы.

Ритм, который является еще одной важной составляющей комплекса упражнений дыхательной гимнастики, должен соответствовать ритму маршевого шага. Все упражнения следует проводить в определенном темпе. Это важно для сохранения ритма и достижения максимального эффекта. Каждый элемент дыхательной гимнастики рекомендуется выполнять менее чем за секунду. Это достигается путем упорных и регулярных тренировок.

Количество повторений того или иного упражнения должно быть кратно четырем. Как известно, четверка – это величина одного музыкального размера, наиболее удобного для проведения гимнастических упражнений. По мере освоения дыхательных элементов данную величину повышают в 2 раза. И это происходит вовсе не случайно. Считается, что восьмерка является символом бесконечности и вечности.

РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

(в занятиях используются элементы методики К. Орфа)

Ритм – неотъемлемый элемент не только в музыке, но и в движении и в речи. Музыкально-ритмические занятия направлены на социальную адаптацию детей и всестороннее развитие, где учащиеся не только учатся правильному ритмичному исполнению, но и стараются телом эмоционально передать музыкальный образ.

Конечная цель ритмических тренировок – овладение сценическим ритмом, способностью управлять своим ритмическим поведением на сцене и использовать это умение для действий в различных предлагаемых обстоятельствах, чтобы научиться в любой момент на сцене, звучит или не звучит музыка, находить нужное ритмическое самочувствие.

Исходным пунктом работы является собственная ритмическая деятельность учащихся. Элементы сознательности вводим в творческую деятельность учащихся очень постепенно, сохраняя элемент игры. При изучении нового ритмического материала всегда исходим из известных ученикам мелодий.

Приучаем учащихся к тихому выполнению ритмического рисунка (пальцами, тихим стуком и т. п.). Громкое повторение ритма вносит недисциплинированность. При овладении новым ритмическим материалом стараемся привлекать наглядность, видимую и слышимую (запись на доске, движение под музыку и т. д.). Тактированием, применением более простых длительностей и ритмических группировок делаем этот материал более ясным, доступным.

Закрепляем новый ритмический материал на самостоятельных упражнениях. Если убеждаемся, что новый ритмический материал еще недостаточно осознан учениками, возвращаемся к наглядным примерам, используем другие приемы. На каждом занятии должны быть задания, воспитывающие ритмическое чувство.

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ

(в занятиях используются элементы методики

К.С. Станиславского, Б.Е. Захавы, М.А. Чехова, С.В. Гиппиуса, Е.В. Калужских)

Любая роль предполагает сценическое перевоплощение, проживание многих десятков, а иногда и сотен, жизней. Причем должно быть не изображение, а полное проживание отрезка из жизни героя, со всеми переживаниями, страстями, мечтами и

надеждами. Все это требует от учащегося физической раскрепощенности и психологической гибкости.

Психотехника позволяет разобраться, откуда берутся чувства, эмоции, желания, как они работают и как ими управлять, и что такое вдохновение.

Психофизическая гибкость, свобода тела от зажимов, готовность психики и тела одеть на себя образ другого человека и достоверно прожить чужую жизнь – все это достигается различными методами: игрой, психофизическими упражнениями, беседой и т.д. Психофизические тренинги и есть объединение всех этих методов.

Иными словами, психофизические тренинги – это подготовительный этап любого занятия театральной мастерской, без которого результативность занятия будет намного ниже, чем могла бы и должна быть.

Упражнения психофизического тренинга условно можно разделить по следующим направлениям:

- Освобождение от мышечных напряжений – телесных зажимов, что согласно теоретическим положениям телесно-ориентированной психотерапии является одним из путей к освобождению от зажимов психологических, так как телесные порождаются психическими. Упражнения этого направления даются в начале любого занятия, это так называемые «разогревающие процедуры».

- Тренировка внимания. В этом направлении содержатся упражнения на сосредоточение внимания (на «здесь и сейчас»), переключение внимания, привлечение внимания к себе и т.д.

- Воображение и фантазирование, которые являются необходимым звеном творческого поиска, наполняют сходные движения человека разнообразным и, главное, осмысленным содержанием.

- Общение и взаимодействие с проработкой невербальных средств общения (интонаций, мимики, движений и т.п.) и его содержания (контекста, подтекста, атмосферы).

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

(в занятиях используются элементы методики З.В. Савковой и А.Н. Стрельниковой)

Правила гигиены голоса. Способы закаливания голоса. Гигиенический и вибрационный массаж лица. Артикуляционная гимнастика: упражнения для языка;

упражнения для губ; упражнения для челюсти. Дыхательный, артикуляционный, дикционный тренинг.

Работа над скороговорками с ускорением темпа произнесения текста скороговорки. Постепенно добавляются минимальные физические нагрузки: наклоны, приседания, повороты, прыжки и т.д. Воспитанникам необходимо научиться удерживать одинаковый уровень звука как без нагрузок, так и с ними.

Работа над текстом роли, прозаическим и поэтическим материалом.

Знакомство с нормами орфоэпии: к слову, звучащему со сцены, предъявляются более жесткие требования, чем к бытовой речи, поэтому актерам необходимо уделять огромное внимание культуре своей речи. Студийцы знакомятся с нормами произношения в русском языке (ударение, сочетание различных звуков, закон редукции произношения безударных гласных, произношение согласных, произношение заимствованных слов и т.д.). Знакомство с понятием «орфоэпия».

ЭТЮДНЫЙ МЕТОД

(в занятиях используются элементы методики

К.С. Станиславского, Е.Б. Вахтангова, М.О. Кнебель и В.А. Деля)

Этюд – это самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных (придуманных) обстоятельствах. С точки зрения профессиональной обученности это основной профессиональный навык. С точки зрения социальной значимости – это привитие учащимся таких качеств, как самостоятельности, ответственности, трудоспособности.

Этюд – это импровизация актера в заданных педагогом или вскрытых на репетиции предлагаемых обстоятельствах и событиях. Такая «этюдная проба» не требует предварительной подготовки – актерам предлагается сиюминутно «броситься в импровизацию».

Цель подобного рода этюдных проб – действенное исследование (то есть исследование собой, своим телом своей психофизикой) тех или иных обстоятельств пьесы или программных заданий в процессе обучения (например, физического самочувствия, или определенной среды и атмосферы, или того или иного события). Этюдными пробами в предлагаемых обстоятельствах также принято называть одно

из направлений актерского тренинга: тренинг действия в предлагаемых обстоятельствах.

ИМПРОВИЗАЦИИ

(в занятиях используются элементы методики М.А. Чехова)

Импровизации содействуют раскрытию творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в различных ролях.

Импровизируя, дети учатся проявлять самостоятельность и оригинальность, разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно планировать свои действия в исполнительской деятельности, осуществлять сотрудничество в творческой деятельности.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

И ОСВОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА СЦЕНЫ

(в занятиях используются элементы методики Б.Е. Захавы и М.А. Чехова)

Действие – это основа актерского искусства. Необходимо так усовершенствовать свое тело, чтобы ничто не могло помешать выразить внутреннюю жизнь роли четко и точно.

Основными слагаемыми актерской техники, которые делают движение на сцене выразительным, являются: развитие движения как единого процесса, уход от автоматизма в движении, неповторимый колорит жеста, его точность и умение выстроить пластическую фразу, а также пластический диалог с партнерами на основе хорошо отработанных навыков, повышение чувствительности к себе, другому человеку и умение понять и передать свое эмоциональное состояние, то есть «войти» в эмоциональное состояние другого, полноценно взаимодействовать с ним. Кроме того, необходимо чувствовать сцену и себя на ней.

Основы сценического движения – это знакомство воспитанников с собственным телом (анатомией, с его физическими и психо-физическими качествами, с его двигательными возможностями, с его проблемами и ограничениями) через различные упражнения:

– Упражнения по коррекции осанки, коррекции походки.

– Упражнения на развитие гибкости и силы: различные виды наклонов, прогибаний, поворотов; парные упражнения со всевозможными видами сопротивления партнера, локомоторные упражнения; упражнения на развитие прыгучести; статистические упражнения; волевая гимнастика.

– Упражнения, регулирующие мышечный тонус, позволяющие снимать излишние мышечные напряжения, т.е. развивающие качество, которое в театральной практике называется свободой мышц.

– Упражнения, совершенствующие координацию движений, развивающие умение изолировать отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и приспосабливать к препятствиям (противовращения различных частей тела, упражнения циклического характера, поочередные упражнения).

– Упражнения на скоростную подготовку: упражнения на простую и сложную двигательную реакцию, имитационная реакция, упражнения на развитие быстроты движений, упражнения для развития медлительности, упражнения на изменение скорости движения, упражнения на темпо-ритмическую организацию движений.

– Упражнения на равновесие: обороты тела вокруг вертикальной оси на 360°, прыжки с оборотами, упражнения на повышение устойчивости тела, парные упражнения на равновесие системы тел.

– Упражнения на ловкость: моторные упражнения, упражнения с мелкими предметами действенного типа, этюды для рук.

– Упражнения на суставно-мышечную память: идеомоторное продумывание разучиваемых движений с открытыми или закрытыми глазами, упражнения с закрытыми глазами в замедленном темпе с концентрацией внимания на работающих мышцах, упражнения с закрытыми глазами на ощущение плоскостей движения, упражнения на выработку активного осязания, повторение собственной позы, зафиксированной по хлопку педагога, воспроизведение по памяти предложенной партнером позы, групповые упражнения на синхронность движений, упражнения на память физических действий, этюды на чувство движения и чувство формы.

Также на репетиционных занятиях и в постановке спектакля используются движения под музыку. Это могут быть: хлопки, щелчки, притопывания,

коллективное дирижирование, пластическое интонирование. Движения должны соответствовать художественному образу произведения.

«Пластическое интонирование» – это один из способов «проживания» образов, когда любой жест, движение становятся формой эмоционального выражения содержания. Жест, движение, пластика обладает особым свойством обобщать эмоциональное состояние. Способность педагога найти такие обобщающие движения, которые бы выразили главное: душевное состояние, отраженное в музыке и в спектакле в целом, – это способность решает очень многое, ибо эти движения могут стать настолько понятными, что буквально отпадает необходимость в продолжительных беседах по поводу характера персонажа.

Пластическое интонирование это любое движение человеческого тела, вызванное музыкой и выражающее ее образ. Оно связано со всеми видами исполнительского искусства.

ПОГРУЖЕНИЕ В МАТЕРИАЛ

(в занятиях используются элементы методики Е.В. Калужских)

Работа с произведением начинается с ее предварительного ознакомления. При чтении текста (для театра – речь в первую очередь идет о пьесе) следует обратить внимание на заглавие, список действующих лиц, ремарки. Пьеса, которая предназначена для анализа, должна быть прочитана несколько раз и затем, после завершения анализа, перед созданием интерпретации, вновь перечитана. Одним из важнейших условий работы с текстом пьесы является идеальное знание этого текста.

Разумеется, работа над отдельным произведением автора подразумевает довольно большую работу не только над другими его произведениями, но и погружение в ту историческую эпоху, в которой жил сам автор и существовали его персонажи. Необходимо познакомить учащихся с личностью автора, его биографией, творчеством, основными его произведениями и персонажами.

Таким образом, обращаясь к социокультурным знаниям учащихся, можно помочь им лучше, точнее понять текст.

Глубина понимания читаемого материала обусловлена также способностью устанавливать связь между сведениями, полученными из прорабатываемым

произведением, с ранее накопленными. Только тогда можно дальше работать над спектаклем.

Работа с произведением начинается с того, что первый раз материал прочитывает учащимся сам педагог. Затем они самостоятельно должны прочесть пьесу еще раз дома. Затем начинается групповая работа на занятиях.

Групповое чтение происходит с карандашом в руках, который необходим для выделения особо важных и значимых частей произведения: это могут быть логические ударения, пояснения, выделение важных по смыслу словосочетаний, предложений или целых абзацев. После прочтения произведения каждый учащийся должен объяснить поступки героев, их слова и помыслы, а затем продумать манеру речи своего персонажа, его спихофизику.

Только после этого можно начинать разучивание текстов ролей и постановку спектакля.

ПОСТАНОВКА И ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ

(в занятиях используются элементы методики

Б.Е. Захавы, Г.А. Товстоногова, Е.В. Калужских)

Завершающим этапом работы над созданием спектакля является генеральная репетиция, которая проводится с использованием полного декорационного, музыкального (шумового) и светового оформления, заготовленного реквизита, в костюмах и гриме и, в отличие от всех предшествующих репетиций, на публике.

Подготовка к спектаклю и участие в нем позволяет:

- Выявить уровень достижения образовательных результатов по всем трем позициям: результат в обучении (владение материалом и умение использовать его на практике), в развитии и в воспитании.
- Увидеть результаты работы всех учащихся в тождественных условиях.
- Привлечь родителей в учебно-воспитательный процесс: общественный показ создает условия, при которых родители могут увидеть результаты работы своих детей.

Помимо этого, возможность использования данной формы обусловлена и психологическими особенностями учащихся:

– Мотивация поддерживается не только интересом к процессу приобретения знаний и навыков, но и достижением положительного результата, желанием получить положительную оценку своей деятельности (спектакль позволяет учащимся увидеть результат своего труда «здесь и сейчас»).

– Для учащихся важна оценка его деятельности взрослым, боясь получить негативную оценку, дети часто замыкаются в себе, но, выступая от лица определенного персонажа, учащиеся не боятся совершить ошибку, не боятся говорить, петь, декламировать стихи, даже самые замкнутые из них, принимая на себя определенный образ, раскрепощаются. Этот психологический эффект способствует созданию положительного эмоционального настроения, желанию продемонстрировать свои умения другим учащимися и взрослым.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(в занятиях используются элементы методики Джона Дьюи и Е.С.Полат)

Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся.

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования, дает возможность раннего формирования профессионально-значимых умений учащихся. Проектная технология нацелена на развитие личности учащихся, их самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный.

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и функции педагога. Учитель при таком подходе выступает консультантом, партнером, организатором познавательной деятельности учащихся. В процессе работы над проектом у учащихся появляется потребность в приобретении новых знаний и умений. Происходит процесс закрепления навыков работы над отдельной темой или крупным блоком курса.

Для учащегося проект – это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер и значим для самих открывателей. А для педагога проект – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск и отбор информации, практическое применение знаний, самообучение, исследовательская и творческая деятельность.

ПОСЕЩЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА

Что касается социокультурной среды, то в настоящее время нравственное здоровье общества напрямую связано с ее состоянием, поскольку именно в ней воспроизводятся главные жизненные ценности, определяющие процесс формирования и развития личности. На учащегося одновременно влияют сразу несколько подсистем социокультурной среды: семейная, экологическая, производственная, культурная и общественная. Они могут выступать как гаранты и условия развития человека.

Вместе с тем, нередки случаи, когда влияние этих подсистем, или какой-то одной из них, несет в себе ярко выраженный асоциальный оттенок, что приводит к деформациям личностного развития, замене системы ценностных отношений.

Для того чтобы предупредить негативные последствия влияния социума, необходимо изменить сложившуюся практику взаимоотношений школы и социальных институтов, расширить и укрепить связи между ними, обеспечив тем самым их интеграцию в единую социально-педагогическую систему. При этом для получения интегративного результата – воспитания личности – недостаточно функционирования каждого из элементов, поэтому любой педагог должен обеспечить их согласованную деятельность во имя единого результата как системообразующего элемента.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Без специального отслеживания образовательного процесса по единой методике трудно представить корректность действий педагога и успешность усвоения курса учащимися, опора только на оценивание при отсутствии четкого понимания что это такое, не позволяет объективно отслеживать деятельность как педагога, так и ученика. Необходимы единые формы контроля за ходом деятельности и усвоением учащимися материала.

Одним из методов отслеживания результатов является мониторинг.

Мониторинг – это процесс непрерывного научно-обоснованного диагностико-прогностического слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в целях оптимального выбора образовавшихся целей, задач и средств их решения.

Цели мониторинга:

- проанализировать и оценить результативность реализации программы;
- оценить эффективность образовательного процесса с точки зрения государственных стандартов образования;
- проанализировать успешность обучения с учетом личностных особенностей детей;
- обобщить опыт, избежать в будущем ошибок.

При проведении мониторинга педагог осуществляет индивидуальный подход к учащимся. Это одна из форм общения педагога и ученика, когда все усилия педагог направляет на выявление у учащихся индивидуальных особенностей, присущих ему свойств нервной системы, обеспечивающих его оптимальное развитие и воспитывающих у него умение находить в разных учебных и жизненных ситуациях свой единственный стиль деятельности.

Для практической деятельности педагога при индивидуальном подходе важны такие понятия как личность, индивидуальность, потребность мотивации ценностной ориентации.

Основное требование личностного подхода – видеть ребенка как целостную личность с ее интересами, потребностями, знаниями, умениями, навыками. Одной из наиболее характерных сторон личности является ее индивидуальность с ее характером, темпераментом, особенностями протекания психических процессов, чувствами и мотивами деятельности.

Индивидуализация обучения невозможна без индивидуального подхода. Только чуткое внимательное отношение к ученику может помочь педагогу в решении такой трудной задачи, как обеспечение всестороннего развития.

Сопоставление данных мониторинга с запланированными показателями дает возможность увидеть, насколько верными были решения, поможет скорректировать, пересмотреть формы, способы действия или же утвердиться в их правильности.

Мониторинг формирует демократическое отношение педагога и ученика, что помогает детям быть успешными. Внедрение мониторинга служит благоприятной цели – созданию личностно-ориентированной модели образования и способствует созданию комфортных условий каждому ученику.

На уровне отдельного творческого объединения механизмом отслеживания результативности образовательной программы может являться использование методов педагогического исследования:

- *Наблюдение* – непосредственное восприятие изучаемых фактов или процессов. Наблюдение может дать объективные результаты, если оно имеет четко поставленную цель, проводится планомерно и в течение определенного времени, данные его фиксируются, описываются и анализируются. Инструментарий: программа наблюдения, карта наблюдения. Выход: анализ.

- *Анализ продуктов творческой деятельности* – изучение, определение уровня сыгранных ролей, дает информацию по параметру результативности участия в конкурсных мероприятиях. Инструментарий: этюды, отчетные спектакли, конкурсы и фестивали различного уровня, фотосессии и проекты. На выходе – свидетельства, грамоты, дипломы. Необходимо также, чтобы данные фиксировались и были проанализированы, причем важно при анализе сравнивать уровень работ учащегося с его же предыдущими результатами, а не результатами других воспитанников.

- *Опросы: беседа, анкетирование, тестирование.* При проведении опросов важна четкость, доступность формулировок вопросов. В рамках анкетирования, тестирования вопросы бывают трех типов: открытые, закрытые (выбирается ответ из ряда предложенных вариантов), полужакрытые (можно выбрать ответ и дать свой). Инструментарий: анкеты, тесты, опросники и пр. Анкетирование имеет целью

получение информации более общего характера, тестирование – проверку уровня навыков. На выходе информационная (аналитическая) справка.

- *Комплексный вариант – портфолио воспитанника.*

Для проведения мониторингов я использую различные методики, пример которых можно увидеть в Приложении3 данной программы.

В своей деятельности я использую следующие виды мониторинга:

- *Психолого-педагогический мониторинг* позволяет провести качественную оценку эффективности образовательной деятельности, то есть степень влияния педагогических воздействий на состояние здоровья и развитие ребенка (Приложение4).

- *Мониторинг психофизического развития* учащихся позволяет корректировать деятельность педагога и учащихся в рамках реализации программы, а значит и в рамках творческих занятий, для того чтобы не навредить психофизическому развитию ребенка, а быть может и улучшить его (Приложение5).

- *Мониторинг развития специальных навыков* помогает создать оптимальные условия для выявления природных задатков, которые имеются у каждого ребенка, и для их перспективного развития (Приложение6).

Используя результаты мониторинга, я могу более полно узнать каждого ребенка, его достижения и трудности, имею возможность оказывать эффективную помощь ученикам, обеспечивая более высокую результативность образовательного процесса. Анализируя результаты работы я, как педагог, совершенствую свое профессиональное мастерство, а также, используя материалы мониторингов, я смогу определить результативность реализации программы.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Персональный компьютер или ноутбук.
2. Мультимедиа проектор.
3. Магнитофон, музыкальный центр, микрофоны.
4. CD-диски, флеш-карты
5. Профессиональная концертная аппаратура.
6. Звукозаписывающая студия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Учебные пособия:

1. Бояджиев Г.Н., Образцова А.Г. История зарубежного театра. Часть 1. Театр Западной Европы от античности до Просвещения. Учебное пособие для культурно-просветительных и театральных училищ и институтов культуры. Издание второе, переработанное и дополненное. – Москва: Издательство «Просвещение», 1981.
2. Бояджиев Г.Н., Образцова А.Г., Якубовский А.А. История зарубежного театра. Часть 2. Театр Западной Европы XIX – начала XX века. 1789-1917. Учебное пособие для культурно-просветительных и театральных училищ и институтов культуры. Издание второе, переработанное и дополненное. – Москва: Издательство «Просвещение», 1984.
3. Васильев Ю.А. Сценическая речь: восприятие – воображение – воздействие. Вариации для творчества. Учебное пособие. – СПб.: СПГАТИ, 2007. – 432 с.
4. Васильев Ю.А. Сценическая речь: голос действующий : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Актерское искусство", "Режиссерское искусство" и по направлению подготовки "Театральное искусство" / Юрий Андреевич Васильев. – Москва : Академический Проект, 2010. – 465, [1] с. – (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов). – Библиогр.: с. 459-462.
5. Гузик М.А. Учебный путеводитель по мировой художественной культуре: Древний Восток и Западная Европа [Текст] : Книга для учащихся / М. А.Гузик. – Москва : Просвещение, 2002. – 208с.
6. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 7-9 классы. Учебник. – 15-е изд., стер. – М.: Дрофа, 2013. – 208 с.: ил., 32 с. цв. вкл.
7. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Вечные образы искусства. Мифология. 5 класс. Учебник. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 176 с.: ил.
8. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. – 8-е изд., стер. – М.: Дрофа, 2010. – 366 [2] с.: ил.
9. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 класс. Базовый уровень. 8-е изд., стер. – М.: 2012 – 368 с.
10. Кокорин А.К. Вам привет от Станиславского. Учебное пособие. Москва: Советский актёр, 2001. – 223 с.
11. Леготина Н.А. История театра и кино: Учебное пособие. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2008. – 116 с.
12. Петров В.А. Основы теории драматического искусства в терминах: учеб. пособие / В.А. Петров; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 3-е изд., испр, доп. – Челябинск, 2013. – 149с
13. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс. Часть 1. Учебник. – М.: Владос, 2012. – 375 с.: ил.

14. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс. Часть 2. Учебник. – М.: Владос, 2012. – 315 с.: ил.
15. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII века (Рассвет на Неве). Кн. для учащихся – М.: Просвещение, Владос, 1995. —191 с.: ил. – (История мировой культуры).
16. Русский драматический театр. Учебник для институтов культуры, театральных и культурно-просветительных учебных заведений. Под редакцией Б.Н. Асеева, А.Г. Образцовой. – Москва: Издательство «Просвещение», 1976.
17. Сергеева Г. П. Искусство. 8—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2009.
18. Толшин А. В. Импровизация в обучении актера. Учебное пособие. – СПб.: СПГАТИ, 2005. – 115 с.

Методическая литература:

1. Александровская М.Б. Методические рекомендации по организации тренинга психофизического аппарата актера. – Л., 1990.
2. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвещение, 1989. – 224 с.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.
4. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. – М., 1977.
5. Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей. – М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2000. – 272 с.
6. Блок В.Б. Диалектика театра. – М.: Искусство, 1983. – 294 с.
7. Борисов С.К. Основы драматургии театрализованного действия. – Челябинск, 2000.
8. Вахтангов Е.Б. Материалы и статьи. – М., 1959. – 399 с.
9. Вохменцева Е. А. Проектная деятельность учащихся как средство формирования ключевых компетентностей. Актуальные задачи педагогики: материалы международной научной конференции. – Чита: Издательство Молодой ученый, 2011.
10. Выготский Л.С. Педагогическая психология. / Под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, – 1991. – 480 с.
11. Выготский Л.С. Психология искусства. – СПб., 2000. – 411с.
12. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств: тренинг творческой психотехники. Издательство «Искусство». Ленинград 1967.
13. Дель В.А. Этюд в методике действенного анализа. – Челябинск.: ЧГИИК. 1990. – 55 с.
14. Дьюи Джон. Введение в философию воспитания. – М.: Работник просвещения, 1921. – 63 с.

15. Дьюи Джон. Демократия и образование. – М.: Педагогика пресс, 2000. – 382 с.
16. Захава Б.Г. Мастерство актера и режиссера. – М.: Просвещение, 1988. – 334 с.
17. Калужских Е. В. Проблема характера и характерности в методологии действенного анализа: учебное пособие. – Челябинск: ЧГАКИ, 2004. – 68 с.
18. Калужских Е. В. Три круга предлагаемых обстоятельств в методологии действенного анализа: учебное пособие. – Челябинск: ЧГИИК, 1993. – 40 с.
19. Калужских Е.В. Диалектика взаимоотношений актера и зрителя. // Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава ЧГАКИ. – Челябинск: ЧГАКИ. – 2000.
20. Калужских Е.В. О современном способе актерской игры. На рубеже веков. – Челябинск: ЧГАКИ, 1999.
21. Калужских Е.В. Общение как форма творчества на примере театрального представления. // Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава ЧГАКИ. – Челябинск: ЧГАКИ. – 2000.
22. Калужских Е.В. Проблема характера и характерности в методологии действенного анализа. Учебное пособие для вузов искусств и культуры. Министерство культуры Российской Федерации, Челябинский государственный институт искусства и культуры. – Челябинск.: ЧГИИК. 1999. – 68 с.
23. Калужских, Е.В. Проблемы профессионального обучения будущих актеров. // Научно-методическое обеспечение профессиональной подготовки студийцев. – Челябинск: ЧГАКИ, 2003. – С. 45 – 52.
24. Караковский В.А. Общечеловеческие ценности – основа целостного учебно-воспитательного процесса // Воспитание школьников. – 1993. – № 3. – С. 2.
25. Караковский В.А. Стать человеком. – М., 1992.
26. Караковский В.А. Чтобы воспитание было успешным. – М., 1979.
27. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М.: Искусство, 1961. – 130 с.
28. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным. – М.: Искусство, 1971. – 674 с.
29. Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. – М.: Искусство, 1971. – 168 с.
30. Левин И.А. Воспитание творчеством. – Томск, 1992. – 54 с.
31. Левченко Е.В. Художественное творчество как переживаемое бытие. // Вопросы философии. – 2004. – № 10. – С. 145-151.
32. Литвак Р.А. Деятельность детских общественных объединений в современных условиях как фактор социализации подростков: монография. – Челябинск: ЧГАКИ, 2005 . – 336 с.
33. Малочевская И.Б. Выразительные средства спектакля. – Л., 1985. – 53 с.
34. Малыгина И.Н. Грим и костюм в современном спектакле. Искусство, 1963. – 171 стр.
35. Моисеев М.Ф. Дыхание и голос драматического актера. - М.: Искусство, 1990.

36. Моров А.Г. Три века русской сцены. Книги первая и вторая. – М.: Просвещение. 1978. – 320 с., 336 с.
37. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. – М.: Искусство. – 1984. – 791 с.
38. Пави П. Словарь театра. – М.: ГИТИС, 2003. – 516 с.
39. Паламишев, А. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. – М.: Просвещение, 1962. – 223с.
40. Полат Е.С. Современная гимназия: взгляд теоретика и практика.– М., 2000.
41. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М., 2000.
42. Петров В.А. Драматическое действие как феномен искусства. – Челябинск: ЧГИИК, 1991. – 50 с.
43. Петров В.А. Основные драматические системы театрального искусства XX века. – Челябинск: ЧГИИК, 1996. – 178 с.
44. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия Текст. – М.: Владос, 2000. – 176с.
45. Ремез О.Я. Мастерство режиссера. – М.: Просвещение, 1983. – 253 с.
46. Станиславский К.С. Полное собрание сочинений: в 9 т. – М.: Искусство, 1991 – 512 с.
47. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М.: Государственное издательство «Художественная литература», 1938.
48. Стуль М.П. История театра. Из Методических указаний по истории литературы и искусств для студентов ЧГАК. – Челябинск, 1987.
49. Товстоногов Г.А. Беседа с коллегами. – М.: СТД, 1988. – 526 с.
50. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – Л.: Искусство, 1980, Т. 1. – 304 с.
51. Чехов М.А. Воспоминания. Письма. – М.: Локид, 2001. – 668 с.
52. Чехов М.А. Об искусстве актера. – М.: Искусство, 1999. – 271 с.
53. Чехов М.А. Путь актёра: Жизнь и встречи. – М.: АСТ; АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 554 с.
54. Чехов М.А. Уроки профессионального актёра: На основе записей уроков, собранных и составленных Л. Х. Дюпре. / Под ред. Д. Х. Дюпре. Пер. с англ. М.И. Кривошеева. М.: ГИТИС, 2011. – 165 с.

Периодические издания:

1. Электронный журнал «Вопросы театра» Государственного института искусствознания <http://sias.ru/publications/magazines/voprosiyteatra>
2. Электронный журнал «Драматургия» <http://dramaturgia.org/>

Электронные пособия:

1. Мультимедийное учебное пособие «Мировая художественная культура: От наскальных рисунков до киноискусства». © Издательство «Новый диск», 2003.
2. Мультимедийное наглядное учебное пособие для общеобразовательных учреждений. Русская культура XX – начала XXI века. Рябцев Ю.С. © Издательство «АстраМедиа», 2012.
3. Учебное электронное издание «Мировая художественная культура» (10 –11 классы) серии «Библиотека электронных наглядных пособий». 2003.
4. Электронное пособие для учителей и школьников «Мировая культура и искусство». © Издательский дом «Равновесие», 2009.
5. Электронное учебное пособие для 8 класса. Русская художественная культура XVIII вв. Рябцев Ю.С. © Издательство «АстраМедиа», 2012.

Электронные ресурсы:

1. www.cheldrama.ru Челябинский государственный академический театр драмы
2. www.kamerata.ru/ Челябинский государственный академический камерный театр
3. www.urch.ac.ru/nht/ Новый Художественный театр
4. www.teatrkuhol74.ru/ Театр кукол
5. www.chelopera.ru/ Театр оперы и балета им. М.И.Глинки
6. www.chelgmt.ru/ Молодежный театр (ТЮЗ)
7. www.maneken.org/ Театр Манекен
8. www.bolshoi.ru Государственный Академический Большой театр России
9. www.maly.ru Государственный Академический Малый театр России
10. www.mxat.ru Московский Художественный академический театр имени А.П.Чехова
11. www.vakhtangov.ru Государственный академический театр имени Евг.Вахтангова
12. www.shantekler.ru Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина
13. www.ramt.ru Российский академический молодежный театр
14. www.freestage.ru Государственный Театр Наций
15. www.teatr-sats.ru Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Ильиничны Сац
16. www.puppet.ru Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В.Образцова
17. www.stanislawskymusic.ru Московский академический музыкальный театр имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко
18. www.mayakovsky.ru Московский академический театр имени Вл.Маяковского

19. www.satire.ru Московский академический театр Сатиры
20. www.sovremennik.ru Московский театр «Современник»
21. www.pushkin.theatre.ru Московский драматический театр имени А.С.Пушкина
22. www.theatre.ru/fomenko Московский театр «Мастерская П.Фоменко»
23. www.tabakov.ru Московский театр под руководством Олега Табакова
24. www.teatrunikitskihvorot.ru Московский театр «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского
25. www.theatre.ru/meyerholdcentre Театрально-культурный Центр имени Вс.Мейерхольда
26. www.et-cetera.ru Московский театр «Cetera» под руководством Александра Калягина
27. www.neglinka29.ru Московский театр «Школа современной пьесы»
28. www.helikon.ru Московский государственный театр «Геликон-опера»
29. www.classicalballet.ru/ Государственный академический театр классического балета п/р Н. Касаткиной и В. Василёва
30. www.novayaopera.ru Московский театр «Новая Опера»
31. www.kamsc.ru Московский театр русской драмы «Камерная сцена»
32. www.bdt.spb.ru Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова
33. www.estrada.spb.ru Санкт-Петербургский государственный театр Эстрады имени Аркадия Райкина
34. www.demmeni.org Санкт-Петербургский государственный театр марионеток имени Е.С.Деммени
35. www.zazerkal.spb.ru Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье»